12 Lúas.

1. 1 Para hablar del arte en México, hay que hablar de su contexto histórico.

L.A.V. y Museógrafa María Guadalupe Padilla Vázquez

Cuando acepte el reto de escribir para 12 Lúas, pensé durante varios días sobre que artista podría hablar, francamente me vinieron muchos a la mente por eso les contare lo que paso en el siglo pasado. En este artículo tomare las etapas más significativas, ya que igual que en otros lugares existe una variedad de movimientos artísticos.

González Camarena, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Diego Rivera
Muralismo Mexicano

El muralismo, surgió se da después de la revolución mexicana en 1910, acompañado de una ideología marxista, como un proyecto de nación y una lucha de clases, fue un tiempo de esperanza para el proletariado. Fue el arte reflejo de la realidad de ese momento histórico, dándose el muralismo, fue un medio de propaganda de los ideales de la revolución, dispuesto a llegar al pueblo. Esta generación tuvo un rechazo por la pintura de caballete, esto tendría sus consecuencias en la falta de espacios y galerías posteriormente. En esta generación fue notorio su interés por el dibujo de las formas prehispánicas y populares con un sentido didáctico[1].

Para los años cincuenta, ya desgastado el muralismo habían artistas que se negaban a la "escuela mural" y tenían otro tipo de inquietudes en la representación de la mexicanidad. Es el caso de Tamayo sintetizó las formas y utilizó colores tomados de las artesanías; también Mérida exploró esta alternativa por medio de formas geométricas. Esta segunda generación no abrió un camino nuevo sino más bien fue parte de la "escuela muralista".

La tercera generación, todavía dentro de la "escuela mexicana", fue conformada por: Pedro Coronel, Juan Soriano y Günther Gerzo. En esta generación se ve una evolución de la "escuela mexica" ya que dramatizaron los colores de las

[1] MANRIQUE, Jorge Alberto, 2000, p.p. 18-19

antiguas culturas y por lo general eran de gran formato, pero alejadas de la figuración y el realismo.

José Guadalupe Posadas, Uno de los grabadores más Importantes de México

José luís Cuevas, uno de los representantes más importantes de la Generación de la Ruptura

Gilberto Aceves Navarro, forma parte de la ruptura pero es un personaje independiente

Julio Galán, apadrinado por Andy Warhol

Enrique Guzmán.

2. 1 "Tiempos de cambios" De la ruptura a nuestros días.

Llega la cuarta generación "la ruptura", la cual en palabras de Teresa del Conde dice: esta generación no trabajaba en grupos ni sostenían ideas similares, pero obedecían a una consigna: había que "dejar a un lado el vocabulario ya por entonces gastado del arte de mensaje implícito en el realismo social y vincularse a las tendencias internacionales"[2], Cuevas, Gironella, Corzas, Escobedo, entre otros; mostrando su apoyo y descontento en el momento social en el que estaban insertados, esta generación tiene otro antecedente muy importante los artistas del exilio español empezaron a ser aceptados y algunos de ellos deciden volverse mexicanistas. Abrieron nuevos caminos en expresión artística como la instalación, el *performance* y el *happening.* Esta generación buscó nuevos espacios independientes como fue el caso del Salón Independiente (1968-1971)[3]. Su idea "era acabar con el objeto artístico exaltado y culpable del comercio, la especulación, la corrupción y la entronización del artista[4]". El ambiente artístico y social era algo tenso ya que la nueva generación de artistas estaba inconforme con las bienales y concursos que organiza el estado y además, México esta pasando por el movimiento del 68[5].

A esta generación les toco cambiar la fisonomía de la cultura en México y en palabras de Teresa del Conde: las generaciones posteriores se sentaron al banquete con mucha mayor colgadura que ellos; lo cual no es del todo cierto, ya que las

---

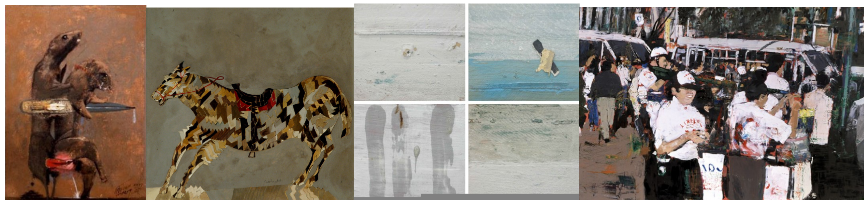
[2] DEL CONDE, Teresa, Artículo: La aparición de la Ruptura; Un siglo de arte mexicano 1900-2000; Ed. Instituto Nacional de Bellas Artes, LANDUCCI. 1999; Italia; p.p.191

[3] MANRIQUE, Jorge Alberto, 2000, p.p.94.

[4] Idem. p.p. 64

[5] En 1968, hay un movimiento estudiantil en la capital del país, (que trae un antecedente de 1966 en Morelia, Michoacán, 1967 en Puebla. quitaría este pedacito) Este movimiento esta conformado por estudiantes especialmente del Politécnico y la UNAM, teniendo apoyo de trabajadores de diferentes rubros, los cuales tienen ideas comunistas, concluye el 2 de octubre en la matanza de Tlatelolco, días antes del inicio de las Olimpiadas en México.

generaciones siguientes se ven retadas a proponer nuevas cosas dentro de las artes y esto se ve claramente en las siguientes generaciones que rompen y emprenden nuevas búsquedas donde empiezan ampliar una visión y retoman la actitud critica de sus antecesores, renuevan sus objetivos, al mismo tiempo emprenden el viaje de los colectivos, dando nuevas alternativas bidimensionales a pesar de la preferencia de la pintura, con un discurso político y contestatario, asaltando estos colectivos con performances, happenings, estableciendo nuevos sistemas alternativos, dando una nueva conciencia social y al mismo tiempo mostrando cierta rebeldía dentro del sistema cultural en el país. Por otra parte, paralelamente el "geometrismo mexicano", la figuración, la abstracción y otros lenguajes conviven al mismo tiempo con los proyectos de "esculturas urbanas" como es el caso de las *Torres de Satélite* y la *Ruta de la amistad.* Manrique los nombra "artistas en transito" ya que tuvieron eco en la década de los ochenta y noventa. La pintura se encuentra herida por el auge conceptual, se recurre a la iconografía mexicana, pero lejos de lo que fue utilizada en el muralismo, sino como un reflejo de la pluralidad cultural del país.[6]

Arturo Rivera, Neo-Mexicanismo — Gabriel Macotela, alumno de Gilberto Aceves N. — Jordi Boldo, artista del exilio Español — José Castro Leñero, uno de los hermanos Castro Leñero — Fernando García Poce

A partir de los ochenta se abrieron más espacios artísticos tanto del gobierno como de particulares, se descentraliza el arte y toman fuerza en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Oaxaca. Asimismo en los ochenta y noventa hubo más oportunidad de salir al extranjero por medio de becas que abrió caminos a nuevas formas de ver y hacer arte. Esta generación nos muestra como los artistas tratan de ampliar el concepto de cultura.[7] El creador entra en esta época con una mezcla de

[6] PADILLA, Vázquez, María Goretti, 2009, ensayo "ARTE Y ARTISTAS MEXICANOS SIGLO XX" de Jorge Alberto Manrique, 2000. p. 2.
[7] EMERICH, Luis Carlos; Figuraciones y desafíos en los 80; México, Ed. Diana; 1989; p.p.32

colectivos dando entrada de nuevo a la individualidad del creador, a reciclar imágenes y más colorido, llamándolo Osvaldo Sánchez como "neomexicanismo", donde se encuentra un kitsch urbano, iconos populares, fantasías oníricas, nostalgia retro y emblemas nacionalistas; (y) a veces con agitaciones de objetos y símbolos, entre el artefacto y el collage, y así entrando al mercado de identidades. Desafortunadamente dice Sánchez su irrupción sirvió para calmar la critica actitud de los grupos de creación que abanderaban el movimiento de contracultura poco usual en México. Su arribo se inserta en el contexto internacional cumpliendo con las expectativas ajenas y es así como empiezan a crearse los nuevos cánones del neomexicanismo, conjuntando el pasado y el presente, donde mezclan una exótica narrativa visual con sutiles criticas a la vida política y cotidiana, conjuntamente toman algo de los surrealistas o llamado en México el *realismo mágico* dando un aire de posmodernidad.[8]

Para los años noventa llega la diversidad, pero predomina la experimentación ilimitada, abordando un alto contenido introspectivo, la identidad individual, el cuestionamiento de lo nacional. Tenemos como ejemplo a los artistas Alberto Gironella, José Luis Cuevas, los hermanos Coronel y los hermanos Castro Leñero, Fernando García Ponce, Francisco Toledo, Arturo Rivera, Gabriel Macotela, Enrique Guzmán, Julio Galán, Martha Pacheco, entre muchos mas[9].

Víctor Rodríguez, Martha Pacheco, Teresa Margolles, Gabriel Orozco.
Artistas contemporáneos en México y reconocidos en el extranjero

Las generaciones actuales se siguen esforzando por liberarse del esteriotipo mexicano tradicional, ya que a partir de finales de los años ochentas, el arte de México volvía a gozar de una fama perdida después del muralismo con el tratado de libre comercio[10] tratando así de recuperar ciertos símbolos, llegando a España como un resurgir de México en ARCO. Donde se ve claramente la búsqueda de una alternativa de estos artistas, logrando un análisis del arte en su tiempo, se empiezan a preocupar

[8] ARTEAGA, Agustín; Artículo: Rediseñando el pasado, construyendo el futuro; Un siglo de arte mexicano 1900-2000; Ed. Instituto Nacional de Bellas Artes, LANDUCCI. 1999; Italia; p.p.259
[9] LUMBRERAS, Ernesto; El ojo del fulgor. La pintura de Arturo Rivera; Ed. Círculo de Arte; México DF; 2000: p.p. 15-16.
[10] *www.fundacion.telefonica.com/at/mexico/paginas/02.html - 15k -*

en la identidad y la memoria, enfrentándose así a un caos en las sociedades actuales, que provoca al mismo tiempo una estimulación para el artista.